

苏州市振华中学校校本教材
丛书主编 周颖

苏州市振华中学校脱胎于上世纪初的「苏州振华女子中学」，她以「进德修业，面向社会，发展个性，培养能力」的办学特色享誉江浙。新中国成立以后，学校几经其名，几经变革。2000年依托苏州市第十中学，苏州振华双语实验学校成立。2003年月，苏州市振华中学校成立。学校坚守「以学校的每一天成就每一个师生的本色人生」的教育理念，以「诚朴仁勇」为校训，追求「夯实基础，激发潜能，发展特长」的育人模式，努力营造「争先、拼搏、科学、和谐」的工作氛围，成为一所人民群众满意的优质学校。

姑苏灯彩

本书主编 张红英 汪筱文

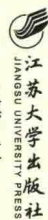

苏州市振华中学校校本教材
丛书主编 周颖

姑苏灯彩

本书主编 张红英 汪筱文

镇江

图书在版编目(CIP)数据

姑苏灯彩 / 周颖主编; 张红英, 汪筱文分册主编
· 镇江: 江苏大学出版社, 2013. 5
ISBN 978-7-81130-470-1

I. ①姑… II. ①周… ②张… ③汪… III. ①灯彩—
民间工艺—苏州市—中学—课外读物 IV.
①G634.950.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 096494 号

姑苏灯彩

丛书主编/周 颖
本书主编/张红英 汪筱文
责任编辑/张 平
出版发行/江苏大学出版社
地 址/江苏省镇江市梦溪园巷 30 号(邮编: 212003)
电 话/0511-84446464(传真)
网 址/<http://press.ujs.edu.cn>
排 版/镇江文苑制版印刷有限责任公司
印 刷/扬中市印刷有限公司
经 销/江苏省新华书店
开 本/787 mm×1 092 mm 1/16
印 张/4.25
字 数/80 千字
版 次/2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月第 1 次印刷
书 号/ISBN 978-7-81130-470-1
定 价/16.00 元

如有印装质量问题请与本社营销部联系(电话: 0511-84440882)

丛书编辑委员会

主任：周 颖

委员：杨 征 沈 涛 徐寅倩 姜 芳

本书编辑委员会

主编：张红英 汪筱文

委员：（按音序排列）

蔡 敏 陈云钊 沈 翊 徐广益

许 晓 张红英

顾问：汪筱文

序

九月,金色闪耀在田间枝头,辛勤的耕耘在此时结出累累硕果;在这美丽的季节,苏州市振华中学校在优化课程实施教学的探索之路上收获了喜人的成果——学校首套校本课程系列教材即将付梓。这套校本教材是由骨干教师组成的团队编写,经过一年的试用,多次修订而成的;共有四种五本:《诚朴仁勇》《姑苏灯彩》《仰望星空》《看世界(七年级)》《看世界(八年级)》。

国家《基础教育课程改革纲要》规定:“为保障和促进课程适应不同地区、学校、学生的要求,实行国家、地方和学校三级课程管理。”这就打破了以往学校完全按照国家设置的课程来实施的局面,也对学校提出了一个全新的课题。苏州市振华中学校在全面深化素质教育、培养拔尖创新人才的大背景下,依托自身资源优势 and 特色,充分利用乡土文化资源,发掘自身历史文化底蕴,构建了一种以学生为主体、教师为主导的校本课程体系,使课程具有多层次满足社会发展和学生需求的功能。苏州市振华中学校作为一所直属公办初中校,不仅在承担教育普及任务上为苏州教育作出了贡献,而且在教育改革的道路上孜孜求索。这套校本教材的开发和相关课程的实施,充分显示了学校在教育改革上创新的思路和勇气。

这一套教材注重开阔学生的眼界,着眼于学生思想道德素养的提高、综合实践能力的增强和科学与人文素养的提升,这也正切合了学校“夯实基础、激发潜能、发展特长”的育人理念。如德育课程教材《诚朴仁勇》,学校重新以一百多年前振华女中时期提出的“诚、朴、仁、勇”作为校训,并赋予这四个字更为丰富、更加符合时代精神的内涵;在这个基础上,创造性地构建了校训德育课程,编写了这本教材,把它作为学校实施德育的重要依据。《看世界》是全英文教材,内容生动、图片丰富,介绍了各国风土人情、历史文化、教育现状等,可以帮助学生深入了解当今多元文化的国际背景,培养学生运用他国语言交流的能力,满足学生学习需求和社会发展需要。《姑苏灯彩》是具有苏州文化特色的校本教材,有利于地方文化的传承。《仰望星空》可以拓展学生天文地理方面的知识。这些课程的实施,丰富了学生的校园生活,营造了灵动美好的校园文化氛围。

教育是一种理想、一种使命、一股激情。可以说,学校的领导和老师们满怀教育的热情,用自己的智慧和汗水向着教育理想迈出了可喜的一步。在实施校本课程的过程中,学校将会建立教与学的评价体系,不断完善教材、优化实施,充分挖掘课程价值,提升教学效果。希望这些课程作为鲜明的特色之一,能成为苏州市振华中学校这个优质教育品牌的亮点。

周颖

2012年9月

前言

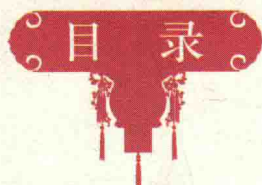
姑苏灯彩历史悠久,是灯彩发展史上的一朵奇葩,历经千百年自成一派,以精巧秀丽、玲珑剔透的外观和高雅浓厚的文化气息而独具一格。灯展、灯会这一喜闻乐见的艺术形式,更能增添庆典活动中的节日气氛,表达人们的美好愿望。

在继续贯彻落实苏州市教育局“三项规定”的大背景下,苏州市振华中学校成立了“苏州灯彩制作技艺(振华)传习所”。2010年9月29日,首届传习班开班仪式在相云厅举行。学校旨在通过灯彩制作兴趣小组,丰富学生的校园生活,促进学生的全面发展,且这一举措也与学校“夯实基础、激发潜能、发展特长”的育人模式相吻合。借助苏州灯彩制作这一平台,学生的绘画特长、书法特长等在学习、制作灯彩的过程中都将得到更好的发展,苏州传统文化在青少年一代中的影响力也将不断扩大,从而激发学生对传统文化的认同感。

开班仪式上,学校聘请非物质文化遗产(苏州灯彩)传承人——汪筱文先生与其女汪丽秋女士担任首届振华传习班学员的指导老师,同时邀请苏州桃花坞木刻年画馆馆长王斌先生担任传习所顾问。苏州市教育局体艺卫处处长汪永康先生和原苏州市文化局局长钱璎女士共同为“苏州灯彩制作技艺(振华)传习所”揭牌。

开班以来,同学们在老师的指导下悉心研习灯彩制作技艺。但由于学习的时间尚短,同学们对灯彩制作技艺的认知仍停留在感性层面,对姑苏灯彩的历史、风格、特色等还没有全面了解。为了让同学们更全面地了解灯彩,更好地掌握灯彩制作技艺,我们特编写《姑苏灯彩》一书。在编写过程中,我们得到了汪筱文老师的大力支持,也研读了大量资料,在汪老师提供的原始资料基础上提炼精华,同时力求言简意赅、通俗易懂。

《姑苏灯彩》一书旨在“传承灯彩技艺,弘扬吴地文化,凸现办学特色”,为同学们架设一座了解姑苏灯彩的历史、风格、特色和制作技艺以及欣赏传统与现代灯彩的桥梁,将姑苏灯彩这一传统文化的基因植根于学生的心田。

第一章 灯彩介绍

- 第一节 灯彩来历 3
- 第二节 苏灯历史 9
- 第三节 苏灯风格与特色 14

第二章 灯彩技艺

- 第一节 材料与工具 21
- 第二节 制作步骤 25

第三章 灯彩欣赏

- 第一节 传统灯彩 39
- 第二节 现代灯彩 44
- 第三节 学生作品 52

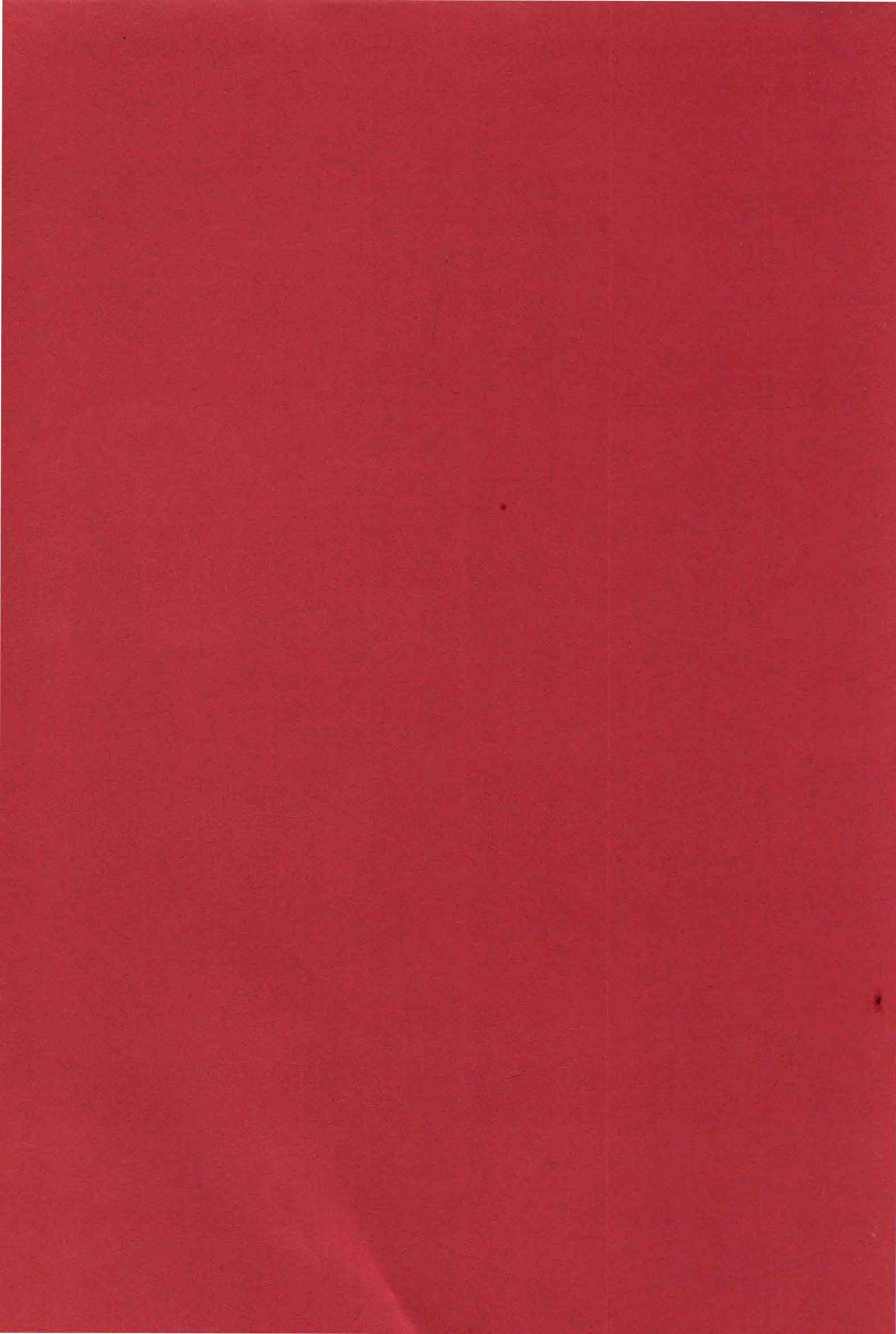
第一章

灯彩介绍

本章目标

介绍灯彩的历史,使学生了解灯彩的起源和种类等。
介绍苏灯的历史,使学生了解苏灯产生的年代及获得的荣誉。介绍苏灯的风格、特色,使学生能简要概括。

第一节 灯彩来历

灯彩,又叫“花灯”,距今已有近 2000 年的历史。它与流传民间的元宵赏灯习俗密切相关。据考证,元宵赏灯始于西汉,盛于隋唐,明清尤为风行。

农历正月十五是新年第一个月圆之夜,古时称夜为宵,故称此日为“元宵”。

自汉武帝起,在此日张灯以祀太一神。据《文乐书》记载,此项活动又称“上元燃灯”。相传汉明帝为弘扬佛法,下令正月十五夜晚在宫廷和寺院“燃灯表佛”。此后,元宵节皆以灯为俗,宫廷、民间张灯结彩,以示万民同乐,因此也有“灯节”之称。汉代使用精美灯品祭祀太一神和礼佛,并在正月十五不禁夜的习惯,作为元宵节的习俗一直被保留了下来。在元宵节张挂彩灯的习惯也逐渐从皇宫流传至民间,并同时出现了赏灯和其他一系列民俗活动。

大约在隋代,民间狂欢活动加入进来。隋炀帝时,每年的正月十五都要在皇宫正门外长达 8 里的范围内布置戏场,大张灯火,全国各地的歌舞杂技汇集于此。到了唐代,“贞观之治”“开元盛世”使社会生产力发展,经济富庶,元宵节的规模更为宏大,并开始逐渐脱离宗教活动的形式,成为一项民间欢庆活动。自此,正月十五闹花灯的习俗已基本形成,每逢元宵,全国各地都有观灯游乐的习俗。至宋代,汴梁、临安上元灯节延续 5 夜,“四十里灯光不绝”,《东京梦华录》记载了当年灯会盛况。宋词云:“紫禁烟花一万重,鳌山宫阙倚晴空。玉皇端拱彤云上,人物嬉游陆海中。”明代,朱元璋建都南京后,曾于元宵节在秦淮河上燃放水灯万只;迁都北京后,元宵节辟专区悬灯并增设灯市。清代,灯节也“竞出新意,年异而岁不同”。

元宵节上的花灯种类繁多,形态千变万化,制作技艺各具特色。经过历代灯彩艺人的继承和发展,现代花灯形成了丰富的品种,并达到了高超的工艺水平。花灯按造型分,有拟形灯[如鱼灯(图 1-1)、虎灯(图 1-2)、荷花灯(图 1-3)、牌楼灯(图 1-4)、字灯、花瓶灯(图 1-5)、八仙灯]、几何形灯[如圆纱灯(图 1-6)、四方灯、五角灯];按组合方式分,有单体灯、子母灯和集合灯(如灯山、灯树、灯楼、珠围);按工艺材料分,有布帛灯、纸灯、琉璃灯、料丝灯、玉栅灯、珠子灯、羊角灯、牛角灯、麦丝灯、竹灯等;从地区上分,有苏

图 1-1 鱼灯

图 1-2 虎灯

图 1-3 荷花灯

图 1-4 牌楼灯

图 1-5 花瓶灯

灯(如秦淮、苏州、维扬)、福灯(如泉州、福州)、粤灯(如佛山、潮汕)、京灯[如开封(汴京)、北京]。其中,与苏州灯彩同属一脉的秦淮灯彩也别具一格、历史悠久。

秦淮灯会的历史最早可以追溯到南北朝时期,唐代时得到迅速发展,明代时达到了鼎盛。

根据文献记载,早在南朝伊始,南京城就曾举办过元宵灯会。为了祈求风调雨顺、家庭美满和天下太平,张灯结彩的景况开始从深宫禁苑、宗教场所走向民间大众,“灯火满市井”的场景颇为壮观。对此,梁简文帝萧纲、陈后主陈叔宝等都曾用生动的诗歌描绘了南朝利用灯彩来增添节日气氛的社会风尚。尽管隋朝以后的金陵倍受冷落,但元宵佳节张灯、观灯等活动毕竟蔚然成风了。

明代,朱元璋建都南京后为了招徕天下富商建设南京,营造盛世氛围,竭力提倡灯节这一盛事,并索性将每年元宵节张灯时间延长至十夜,使秦淮灯会成为我国历史上历时最长的灯节。洪武五年(1372)元宵

图 1-6 圆纱灯

节,朱元璋更是别出心裁地下令在秦淮河上燃放万盏水灯。朱元璋还是一位制作灯谜的高手,这也促进了元宵灯会内容向更加丰富多彩的方向发展。永乐七年(1409)初,明成祖朱棣“赐百官上元节假十日”,并继续张灯结彩,营造节日气氛。三年后他又下令在南京皇宫午门外集能工巧匠筹办灯会,精心扎制鳌山“万岁”灯,并且与民同乐。以后年年如此。明代中期以后,南京已成为当时世界上屈指可数的大都市之一,《南都繁会景物图》等画卷形象描绘了焰火夺目的鳌山及老百姓观看演出的热闹场景。明代后期《正德江宁县志》所描绘的灯节,更是繁华得让人目不暇接。我们从现在秦淮灯会的盛况就能想象出当时的繁华(图 1-7、图 1-8)。

自明代伊始,秦淮河畔灯火之盛天下无双,仅秦淮灯彩的品种就逐渐发展到两三百种之多。即使在端午节等其他一些节庆日,张灯结彩景象也高潮迭现。而秦淮河畔流光溢彩、桨声灯影、歌舞浪漫等繁华盛况,也引得历代文人骚客、名士才子缱绻逗留,吟咏不绝:“百花疑吐夜,四照似含春”;“一园灯火从天降,万片珊瑚驾海来”;“明灯初试九微悬,瑶馆春归不夜天”;“两岸红灯射碧波,一支兰桨荡银河”……我们还可从流传下来的戏剧、小说等文艺作品中,窥见到当时秦淮及南京灯火盛况的社会画卷。

图 1-7 秦淮灯会(一)

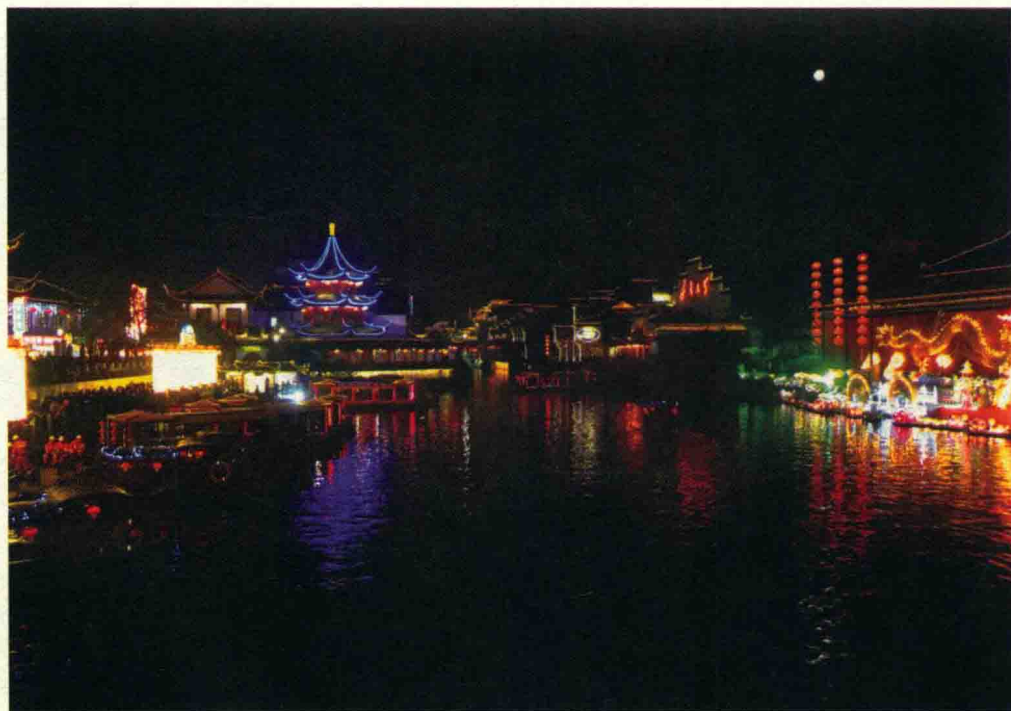

图 1-8 秦淮灯会(二)

中国的灯彩综合了绘画艺术和剪纸、纸扎、缝纫等工艺,利用各个地区出产的竹、木、藤、麦秆、兽角、金属、绫绢等材料制作而成。灯彩制作如此巨大的规模并不是一蹴而就的,从汉代起,形形色色的灯具制作就为以后灯彩艺术的发展奠定了造型和工艺基础。

灯彩在其发展过程中,不断与中国古典文化艺术结合,以充实自身的内涵。它把诗、文、书、画融为一体,加强了审美情趣,同时继承了传统象征、寓意的表现形式。猜灯谜就是灯彩文化中十分突出且广受欢迎的一项文娱活动,即将谜语贴在花灯(图 1-9)上,让人们一边赏灯,一边猜谜。谜底多着眼于文字意义,如一个字、一句诗、一个物品或一个名称等。

灯彩艺术体现了中华民族的才智巧思,融抽象构成、拟形雕塑、平面书画、复合装饰和光动机制于一体,自成一种具有浓郁民族特色的综合空间艺术。这种艺术形式又因引入光的因素而别具一格,借火光的穿透性、明亮性和灿烂性而赋予花灯灵魂,使之充满生机。

图 1-9 灯谜

灯彩在民间生活中的作用不只是节日的装点 and 审美的对象,更是一种广泛的存在和无限的人文关怀。它承载着吉祥和祝福,甚至被人们视作福祉和庇护的载体。作为民间文化艺术的强大载体,灯彩有着旺盛的生命力,并将随时代的演进具有越来越丰富的内涵和外在表现形态。例如,根据 2010 年上海世博会中国馆制作的灯彩,就印证了这一点(图 1-10)。

知识回顾

1. 灯彩,又叫“花灯”,已有近 2000 年的历史。它与流传民间的_____习俗密切相关。

2. 简要说说灯彩的分类(可从造型、组合方式、工艺材料、地区等方面谈)。

实践探究

经过 2000 年的传承,灯彩艺术日趋完善和丰富,但真正欣赏并了解的人却不多。请同学们向身边的亲友介绍灯彩的历史,让他们感受灯彩的魅力。

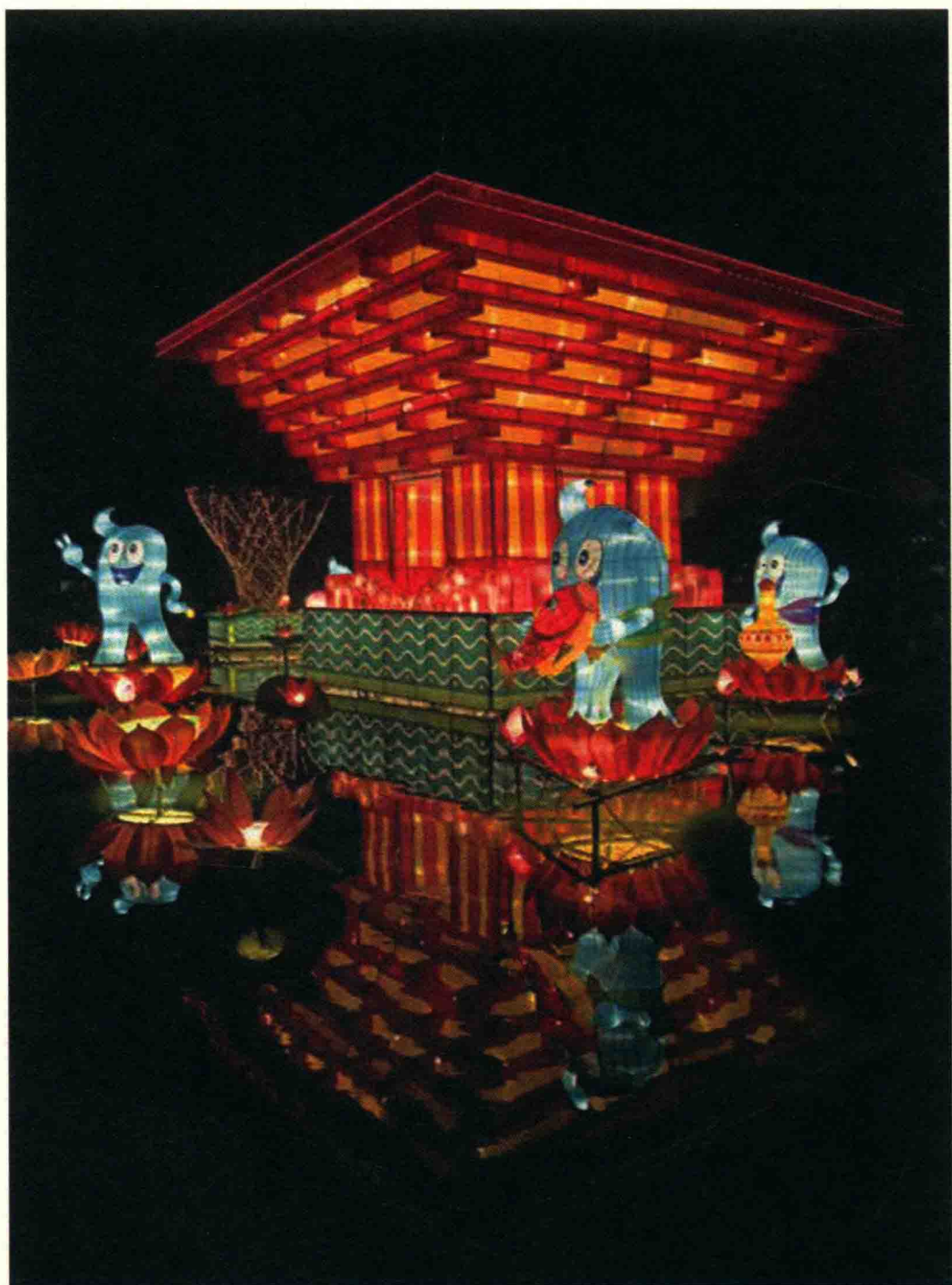

图 1-10 中国馆彩灯

第二节 苏灯历史

苏州灯彩(图 1-11)是中国灯彩流派中的一朵奇葩。它把造型、裱糊、绘画、剪纸、装饰等多种工艺融为一体,使之成为一门独特的手工制作技艺。苏州灯彩的雏形最早可追溯到 1500 多年前的两晋时期,后风行于历年的元宵月和中秋节。隋朝时苏州灯彩日趋成熟。到了唐代,随着元宵观灯之风的盛行,苏州灯彩流行于市。

宋代时,苏州灯彩的制作水平已冠绝全国,灯彩制作行业逐步形成规模,灯节、灯市盛行。尤其是南宋时期,因为政权南移至临安(今杭州),苏州灯彩因而得到进一步发展,灯品制作更是精益求精。南宋与陆游齐名的苏州籍诗人范成大,在《吴郡志》卷一“风俗”目中记载:“上元影灯巧丽,他郡莫及。”据《清嘉录》记载,范成大在《石湖乐府序》中还记有:“吴中(旧时苏州曾称吴县,吴中指苏州城里)风俗,尤竞上元,前一月已卖灯,谓之灯市。价贵者数人聚博,胜则得之,喧盛不减灯夕。”南宋词人周密在《乾淳岁时记》中也极口称赞苏州的灯品:“禁中元夕张灯,以苏灯为最。”“圈片大者三、四尺,皆玉色琉璃所成,山水、人物、花鸟翎毛种种奇妙,俨然着色便面也。”足见苏灯冠于全国的地位。据《苏州府志》载:南宋乾道癸巳年(1173)和咸淳戊辰年(1268)都是闰正月,苏州百姓两度盛庆元宵,在闹市张灯结彩并扎制灯彩牌楼,书有“天上斗辰犹两指,人间灯火不妨重”,“天回乾道双元历,人庆咸淳两度春”。范成大的一首乐府诗《灯市行》,为我们真实地再现了宋代元宵节苏州灯市的盛况,诗云:“吴台今古繁华地,偏爱元宵灯影戏。春前腊后天好晴,已向街头作灯市。叠玉千丝似鬼工,剪罗万眼人力

图 1-11 苏式花灯